

Hasil Perancangan Aransemen Ensambel Gitar dari Konserto K.131 WA Mozart

Seminar Hasil Program Riset Dasar (Skema Fundamental) yang
Sudah Selesai

Yogyakarta, 1-2 Maret 2016

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Introduksi

- Penelitian ini mengkaji karakteristik musikologis penyajian hasil aransemen ensambel gitar klasik dari Konserto untuk flute dan orkestra karya WA Mozart yang dibawakan oleh kelas perkuliahan ensambel gitar pada program Sarjana dan Sarjana Terapan bidang musik di Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta.
- Konserto adalah jenis komposisi orchestra yang menampilkan solis instrument.
- Konserto adalah repertoar uji kompetensi akhir dalam studi keterampilan instrument.
- Biasanya menggunakan reduksi piano sebagai pengganti orchestra.

Masalah-Tujuan-Manfaat

- Dapatkah ensambel gitar merepresentasikan pengiring orchestra sebagai alternatif dari pengiring piano untuk penyajian Konserto Flute?
- Tujuan: menghasilkan prototipe aransemen ensambel gitar yang berasal dari skor orchestra dengan menggunakan Concerto in G untuk Flute dan Orkestra K.131 untuk mengiringi penyajian solis Flute.
- Manfaat: Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penyajian ensambel gitar dan resital solo instrumental maupun vokal dalam proses penyelesaian studi sarjana dan Sarjana Terapan.

Metode dan Keluaran

- Metode yang digunakan dalam mengungkap perbandingan efek orkestral tersebut ialah metode teoretikal-komparatif musikologis, yaitu menganalisis penerapan teori-teori musikologis yang terkait dengan bentuk musik dan orkestrasi pada konserto Mozart, serta perbandingan penerapan teori-teori tersebut pada iringan piano dan iringan ensambel gitar.
- Bahan aransemen akan menggunakan Gerakan pertama dari Konserto in G untuk Flute K.131, karya Mozart.
- Keluaran: Keluaran dari penelitian ini ialah rumusan konsep estetik ensambel gitar sebagai alternatif formasi orkestra dan piano pengiring dalam penyajian konserto klasik.

Tinjauan Teoretis

- Keefe (2005): Konserto in G untuk Flute K 131 adalah bukan termasuk salah satu dari karya-karya terpenting konserto Mozart pada akhir abad ke-18. Dengan demikian karya tersebut merupakan karya-karya awal yang memiliki tekstur dan format yang masih memiliki pengaruh Barok.
- Tovey (1936): Konserto Mozart menggunakan prinsip-prinsip konserto dengan bentuk sonata
- Feldman (1996): Prinsip-prinsip konstruksi konserto yang karakter dan pengurutan materialnya merefleksikan perhatian structural yang spesifik, pertama kali berhasil pada musik vokal Mozart; bukannya instrumental.

Kerangka Teoretis

- Konserto K131 Mozart ini dapat dijadikan bahan aransemen ensambel gitar karena memiliki bentuk sederhana dengan tekstur polifonik daripada homofonik yang lebih lazim untuk periode Klasik.
- Dengan gagasan pengembangan struktural yang diterapkan pertama kalinya untuk vocal maka karya ini yang termasuk repertoar konserto awal Mozart, secara teknis tidak akan terlalu sulit untuk dibawakan pada gitar, karena secara musikal akan terkesan lebih alami.
- Bentuk sonata yang diterapkan pada konserto ini memiliki keunikan karena masih ada pengaruh Barok dari pergantian antara solis dan tutti (main Bersama), atau Ritornello, yaitu bagian berulang, sehingga tidak begitu saja mudah ditebak. Hal ini baik sebagai pengetahuan bagi para mahasiswa ketika menginterpretasikan karya ini ke dalam penyajian.

ANALISIS

1. Eksposisi

G	A ₁	B ₃	C ₄																		Tutti Exposition
	A ₅	B ¹ ₇		D ₉	E ₁₁	F ₁₂	G ₁₅	H ₁₆	I ₂₀	J ₂₂	K ₂₃	L ₂₇									
												L ¹ ₂₉									
	A ₃₁	B ₃₃	C ₃₄																		Solo 1
	A ₃₅	B ¹ ₃₇																			
		B ¹ ₃₈																			Internal Ritor.
		B ² ₃₉																			
												L ₄₄									Internal Ritor.
e													M ₄₆	N ₄₈							2 nd Group
D													M ¹ ₅₁	N ¹ ₅₂	O ₅₅	P ₅₆					
						F ₅₉															Internal Ritor
						F ¹ ₆₀															
						F ³ ₆₄									O ¹ ₆₅		Q ₆₆				
D						F ¹ ₆₉															Internal Ritor
						F ¹ ₇₀	G ₇₁	H ₇₂	I ₇₆												Solo 2
										J ₇₈	K ₇₉										
											K ₁₀₉										
											K ¹ ₈₄							R ₈₆			
																		R ¹ ₈₈			
															P ₅₆						

2. Developmen

D	A ₉₁																					Dev. 2 nd <u>Ritor.</u>
	A ¹ ₉₃	B ¹ ₉₅		D ₉₇								L ₁₀₀										
												L ¹ ₁₀₂										
												L ¹ ₁₀₃										
							G ₁₂₅								p ¹ ₁₀₅							
d																		S ₁₀₇				
a												L										
												L ¹ ₁₁₃										
												L ¹ ₁₁₄										
															p ¹ ₁₁₆							
																		S ₁₁₈				
e				D ¹ ₁₂₄																		
																p ¹ ₁₂₅						
<u>E,d,G</u>																					T ₁₂₇	
							G ¹ ₁₃₅															
							G ¹ ₁₃₇															
													M ₁₃₉									
												M ¹ ₁₄₁										
g																p ³ ₁₄₂						
														O ¹ ₁₄₈								

3. Rekapitulasi

[illegible]

Hasil Analisis Struktural

A (30)	A' (30)	B (58)	A'' (26)	(...)	(4)
Eksposisi 1	Eksposisi 2	Developmen	Rekapitulasi	Cadenza	Coda
I V	I V	V	I I 6/4	V	I
Orkes	Solis & Ork.	Solis & Ork.	Orkes (Sol.)	Solis	Orkes
Introduksi	A-B-C	D - E	F-G-H		
	(S)(T) (S)	(T) (S)	(T) (S) (T)	Solo	Tutti

Hipotesis Kerja

- Hingga saat ini memang belum ada versi ensambel gitar untuk karya ini yang pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk konser maupun terbitan cetak.
- Dalam penelitian ini perlu dicoba membuat transkripsi ensambel gitar sebagai pengiring flute dari karya ini. Hanya ada dua kemungkinan untuk menganalisis hasil estetik dari rancangannya, pertama membuat transkripsi dari reduksi piano, kedua mengadaptasi partitur orkestra agar dapat dimainkan pada ensambel gitar.
- Dar keduanya kita dapat membandingkan perbedaannya, paling tidak dari beberapa pihak: 1) Solis flute, 2) pemain ensambel gitar, dan 3) audiens.

Skor Orkestra

Mozart
Concerto in G for Flute
K. 313

Allegro maestoso.
TUTTI

Oboi. *f*

Corni in G. *f*

Flauto principale.

Violino I. *f*

Violino II. *f*

Viola. *f*

Violoncello e Contrabasso. *f*

The musical score is written for a full orchestra and flute. The tempo is marked 'Allegro maestoso.' and the movement begins with a 'TUTTI' instruction. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The score shows the first six staves: Oboes, Horns in G, Principal Flute, Violin I, Violin II, Viola, and Violoncello/Double Bass. The Oboes and Horns play a melody starting with a forte (f) dynamic. The Violins and Viola play a rhythmic accompaniment. The Flute and Double Bass are silent in this section. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamics.

Reduksi Piano

W.A. MOZART.

Allegro maestoso.

Flute

Tutti

Pianoforte.

f *p* *f* *p*

tr

And. *And.* *f*

The image shows a page from a musical score for W.A. Mozart's 'Allegro maestoso'. The score is for Flute and Pianoforte. The Flute part is marked 'Tutti' and the Pianoforte part is marked 'f' and 'p'. The score includes a trill (tr) in the Flute part and a repeat sign in the Pianoforte part. The tempo is 'Allegro maestoso' and the key signature is G major. The score is in 3/4 time. The Flute part is marked 'Tutti' and the Pianoforte part is marked 'f' and 'p'. The score includes a trill (tr) in the Flute part and a repeat sign in the Pianoforte part.

Hasil Aransemen

Concerto in G for Flute and Orchestra kv 131

Allegro Maestoso

WA MOZART

The musical score is for a guitar ensemble and includes parts for Oboe, Horn, Flute, and Bass. The tempo is **Allegro Maestoso**. The score shows the first six measures of the piece, with dynamics ranging from forte (*f*) to piano (*p*). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is for a guitar ensemble, with parts for Gitar I, Gitar II, Gitar III, and Gitar IVb. The Oboe and Horn parts are also included. The Flute part is marked with a '5' in a box, indicating a fifth finger position. The Bass part is marked with a 'f' (forte) dynamic. The score is for a guitar ensemble and includes parts for Oboe, Horn, Flute, and Bass. The tempo is **Allegro Maestoso**. The score shows the first six measures of the piece, with dynamics ranging from forte (*f*) to piano (*p*). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is for a guitar ensemble, with parts for Gitar I, Gitar II, Gitar III, and Gitar IVb. The Oboe and Horn parts are also included. The Flute part is marked with a '5' in a box, indicating a fifth finger position. The Bass part is marked with a 'f' (forte) dynamic.

Try out Concert: Auditorium Jur. Musik FSP ISI Yogyakarta

Real Concert: Parahyangan Festival

Progres

- Pada tahap tahun pertama penelitian ini telah dihasilkan aransemen ensambel gitar yang diadaptasi dari partitur orkestra namun tampaknya pada gitar tantangan tekniknya jauh lebih sulit daripada orkestra.
- Untuk memainkan diperlukan tingkat ketrampilan gitaris yang tinggi, yaitu minimum Grade 7.
- Pada saat ini sedang dicoba membuat aransemen dari reduksi piano dan diperkirakan akan menghasilkan garapan yang dapat dibawakan oleh level gitaris yang lebih rendah dari Grade 7.

Kesimpulan

- Untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pengadaan aransemen gitar untuk karya ini akan bermanfaat secara sosial di lingkungan para mahasiswa gitar, bahwa mereka memiliki peluang berekspresi yang tidak kalah dengan para pianis di panggung musik klasik.
- Penggarapan aransemen yang terbaik boleh jadi dapat dilakukan dengan didasarkan atas kombinasi dua sumber, yaitu skor orkestra dan skor reduksi piano.

Pustaka

- Apel, Willi. 1944. *Harvard Dictionary of Music*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University.
- Boer, Bertil van. 2012. *Historical Dictionary of Music of the Classical Period*. USA: Scarecrow press, Inc.
- Broomhead, Paul. 2001. "Individual Expressive Performance: Its Relationship to Ensemble Achievement, Technical Achievement, and Musical Background" dalam *Journal of Research in Music Education*, Spring 2001 vol. 49 no. 1, 71-84.
- Cain, T. (2012) Too hard, too soft or just about right: theoretical underpinnings of music teachers' action research, *British Journal of Music Education*, 29(3), 409-425.
- Douglas Worthen, 2008, "Mozart Flute Concerto in G Major, Allegro Maestoso" Southern Illinois University Carbondale, OpenSIUC:
- GCCGuitar. 2011-2012 "Guitar Ensemble Repertoire" dalam [http://www.youtube.com/ playlist?list...](http://www.youtube.com/playlist?list...)
- Grayson, David. 1998. *Mozart: Piano Concerto No. 20 and 21*. UK: Cambridge University Press.
- Hackl, Stefan (ed.). 2008. *Second Concertino pour la Guitare avec accompagnement de deux Violons, Alto & Violoncelle par Jean Padovec*. (Arsip manuskrip). Texas: DGA Edition.
- Indrawan, Andre. 1997. "Perancangan Transkripsi Solo Gitar dari *Peer Gynt Suite Opus 46 No. 1* untuk Orkestra Karya Edvard Grieg". Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
- Indrawan, Andre. 1998. "Upaya Peningkatan Kualitas Studi Gitar pada Jenjang Studi D3 dan S1 Melalui Tugas Akhir Resital". Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.

Pustaka

- Isbin, Sharon. 1994-1999. *Classical Guitar Answer Book*. USA: String Letter Publishing, Inc.
- Keefe, Simon P. (ed.). 2005. *The Cambridge Companion to the Concerto*. UK: Cambridge University Press
- Keller, Peter E. 2001. "Attentional Resource Allocation in Musical Ensemble Performance" dalam *Psychology of Music*, April 2001 vol. 29 no. 1, 20-38
- Koner, Karen. 2008. "Wolfgang Amadeus Mozart's (1756--1791) Completed Wind Concertos: Baroque and Classical Design in the Rondos of the Final Movements". Tesis Master of Music. USA: The University of Arizona.
- Richter, Annett Claudia. 2008. "Fiddles, Harmonicas, and Banjos: Thomas Hart Benton and His Role in Constructing Popular Notions of American Folk Music and Musicians". (Disertasi PhD). USA: UMI Microform, ProQuest LLC., University of Minnesota.
- Rink, J. (2004) 'The State of Play in Performance Studies', in J.W. Davidson (ed) *The Music Practitioner*, pp. 37-52. Aldershot: Ashgate.
- Rossi, Nick, dan Sadie, Rafferty. 1963. *Music Through the Centuries*. Boston: Bruce Humphries Publishers.
- Rust, Frances dan Clark, Christopher. (tanpa tahun). *How to Do Action Research in Your Classroom*. USA: Teachers Network Leadership Institute (TNLI).
- Scholes, Percy A. 1938. *The Oxford Companion to Music (10th Edition)*. London: Oxford University Press.
- Watanabe, Ruth T. 1967. *Introduction to Music Research*. New Jersey: Prentice-Hall.

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Sertifikat

Nomor : 0622 /E3.1/LT/2016

diberikan kepada

ANDRE INDRAWAN

(Institut Seni Indonesia Yogyakarta)

Atas Partisipasinya sebagai:

PENYAJI

**Pada Seminar Hasil Program Riset Dasar (Skema Fundamental)
yang sudah selesai tahun 2015**

di selenggarakan pada tanggal, 1 - 2 Maret 2016 di Yogyakarta

Jakarta, 02 Maret 2016

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, MSc.

NIP 196510291990031001

